

INTRODUCCION A LA XILOGRAFIA POR EDGARDO ANTONIO VIGO (1974)
Director-Fundador del MUSEO DE LA XILOGRAFIA DE LA PLATA

XILO = madera

GRAFIA = grabar signos o formas

La XILOGRAFIA es la más antigua de las técnicas del grabado. Antecesora de la imprenta; no olvidemos que los primeros tipos-letras, fueron de madera, ha ido sumando en su aspecto artístico y estético desarrollos que la llevan hoy, a pesar de su antigüedad, a lidiar en las justas del grabado sin perder vigencia, tanto en imagen como en su aspecto técnico.

La xilografía durante siglos mantuvo una devoción religiosa hacia el color negro. Así grandes controversias surgieron entre los clásicos cultores de nuestro siglo -por el año 1930 aproximadamente- y aquellos que, por necesidad de adecuación y evolución empezaron a utilizar el color. Hoy la xilografía ha ido agregando elementos que permiten seguir esa línea de constante renovación que suma a la totalidad de las artes en caminos netamente experimentales.

El XILOCOLLAGE, las TECNICAS MIXTAS, el TROQUELADO, son elementos que lo testimonian. Es característica del grabado en general (sus distintas técnicas) trabajar sin sentido de OBRA UNICA. La escultura y la pintura por ejemplo, son ramas del arte que se vieron cuestionadas en nuestros días justamente por abastecer mercados reducidos (marchand, galería, coleccionista) por círculos sin expansión, hasta que por motivaciones diferentes llegan a la comunidad por obra y gracia de los museos públicos aunque hay que reconocer que ese centro de comunicación se ve cortado por la poca práctica de la sociedad en VER obras de arte. El grabado tiene como característica esencial el de su multiplicación, sin perder por ello la frescura del original. Cuidadoso del registro, cauteloso en la preparación de las tintas, el grabador usa elementos seriados (papel, tintas, presión de se prensa) y hasta el mismo momento de la impresión de su taco (en madera) o plancha (en metal) trabaja de manera coordinada.

Ese rompimiento del ejemplar único ha colocado al grabado a la vanguardia de las posiciones sociológicas del arte. Todas las disciplinas artísticas construyen OBRA UNICA, luego el mercado del arte se reduce a una élite mientras que el grabado abre un amplio camino, económicamente más accesible. Por supuesto la pintura y la escultura han tenido que adaptarse a estas necesidades contemporáneas, pero el grabado en forma natural abasteció con sus principios de MULTIPLICACION DE LA OBRA esas teorías que nacen en la necesidad de hacer cumplir una función que de otra forma estaría negada. El acercamiento de la obra de los creadores se da también por su funcionalidad de manejo. El grabado es de fácil presentación (esta muestra lo testimonia) y además promueve un inmediato diálogo porque, sobre todo la xilografía, ha estado muy cercana a las disciplinas literarias en especial de la poesía.

Sería un inventario abrumador citar los ejemplos entre el binomio -XILOGRAFO-POETA. De él han surgido reales obras de arte, es indudable que el grabado -en sus distintas técnicas- también lo fue, pero la cercanía de la madera y el reflejo artesanal fácilmente captable ha hecho que una instintiva relación surgiera con el escritor. Esa unión posibilitó una mayor difusión de la xilografía que poco a poco independizó, con características propias, sus imágenes para actuar en numerosas ocasiones como elemento desencadenante del poema y no siempre como un elemento subsidiario, es decir jugando el mero papel ilustrativo.

/////

/////

En prieta síntesis hemos tratado de brindar un panorama de la xilografía, pero si importante es la parte literaria de la cosa, fundamental se torna el hecho concreto de la presentación de las obras. El MUSEO DE LA XILOGRAFIA fue creado en el año 1967. La intención no es convertirse en una cerrada caja de coleccionista, sino en una institución dinámica que promueva el mayor conocimiento y difusión de esta técnica, para eso se han ido formando y concretando -- circuitos con "MUESTRAS" preseleccionadas que contengan "PIEZAS" -- que cumplan la doble función: enseñar y gustar. Enseñar porque difundir la técnica y el conocimiento de sus productos dona al oyente-visual una imagen y datos nuevos, y gustar porque entendemos -- que la CULTURA POPULAR no se hace bajando el nivel de la obra (prepotencia cultural que se basan en censurables y previos test mentales), sino por el contrario llevando al pueblo al contacto directo con los productos. Las insatisfacciones, las discusiones polémicas, la conversación, el encendido diálogo, son los necesarios condimentos de ese cotejo. El remanso de lo digerible no es aconsejable, -- sin duda alguna.

LA PRESENTE MUESTRA: Entiéndase que más que pretender "trabajar" o "moldear" el entendimiento de las obras, simplemente daremos sueltas muletillas para una mejor ubicación de las mismas. Ese es el -- trabajo y a eso nos abocamos.

JOSE ALTINO (brasileño - 1), se inscribe dentro del arte del Nordeste del Brasil, con características, tanto formales como temáticas, netamente populares. Claro ejemplo de artistas xilógrafos que comienzan su tarea en la "literatura de cordel", literatura que por lo general trabaja sobre las creencias y ritos populares, literatura que se vé ilustrada por xilógrafos que conviven cotidianamente con la sociedad en que actúan.

FERNANDA BARRERA (argentina - 2), una extraña imagen no elaborada intelectualmente que conserva la frescura del hallazgo, de fina sensibilidad sus xilografías responden al clásico uso del instrumental técnico de la especialidad. Sus temas encaran problemas profundos resueltos con ingeniosa línea comunicativa.

RAUL CATTELANI (uruguayo - 3), uno de los primeros grabadores en -- madera que usó el color en su país, en sus trazos se determinan -- claros vestigios de culturas precolombinas, llevadas a servir un -- código actualizado moviéndose dentro de formas abstractas, éstas -- dejan aflorar claramente los basamentos rígidos de una geometría -- construída en base a la naturalidad de los trazos manuales y no en base a la dureza de regla y compás.

FRANCESCO DAL POZZO (italiano - 4) su trabajo, fechado en 1930, es ejemplo de un uso tradicional y básico de los elementos instrumentales, sus blancos y negros realizados por incisiones con gubia aprovechan la veta natural de la madera, nos certifica un predominio de lo figurativo, una especial atención en la perfección del detalle, así como un cuidadoso trabajo de composición.

SIXTO GONZALES (argentino - 5), autodidacta, sus temas se insertan dentro del "folklore suburbano", la ironía directa (sus temas) y -- su cuidadoso esmero en los detalles, así como cierto barroquismo, denunciado por saturación de elementos, muestran la inclinación y preocupación de testimoniar las "chanzas y bromas cotidianas del -- hombre de ciudad".

DAVID GORMLEY (inglés - 6). Su xilografía es el ejemplo neto y claro de la hermandad técnica con la imprenta. Su trabajo es prácticamente una viñeta que bien podría utilizarse como elemento decorativo en la página de un libro, el comienzo de un capítulo, la ilustración de un poema.

/////

////

ADRIANA GRIMAU (argentina - 7) y GRACIELA GUTIERREZ MARX (argentina - 8). Ambas preocupadas con un sentido cargado de lo social. -- Búsquedas diferentes, en GRIMAU los temas son más simples y directos, alegatos de fácil captación basados en elementos conocidos -- por el observador, en GUTIERREZ MARX una imagen y tema mucho más elaborado, requieren un "entendimiento" de mayor conocimiento intelectual por parte del observador, sin embargo son claros sus objetivos conseguidos en base al uso de elementos disgregados entre sí pero, que conforman en un todo un mensaje cifrado en código personal.

JOSE HOYOS (argentino - 9) buscador incansable de imágenes latino-americanas, sus trabajos se mueven dentro de un clima, donde el color juega papel preponderante. Los fondos siempre responden a un -- climax ambiental por donde se desarrolla la escena, ésta por lo general es testimonio de algo callejero.

LIDIA K. LIBATAS (argentina - 10), su lenguaje plástico se compone de ciertos rasgos surrealistas, al cual y no como desprendimiento, agrega una punzante ironía, sin embargo no hiere a los personajes. Les agrega una humanidad muy especial, sus composiciones planas -- respetan las formas xilográficas y el uso del color denuncia su -- forma particular de utilizarlo.

JACQUES MINALA (suizo - 11), ejemplo clásico de la sociedad legítima de literatura-grabado. El lenguaje de MINALA es esencialmente -- literario, la madera juega acá un papel secundario, aunque dá al -- texto una calidez que los elementos tipográficos a veces no alcanzan. Además conservan los rasgos característicos de su propia -- escritura, la madera más que "hendida" parece "tallada", porque -- talla es la superficie que queda para el color, y no las "hendiduras" que conforman las palabras.

ALBERTO PEREIRA (argentino - 12), a pesar de ser xilógrafo su inclinación es utilizarla como una más de sus "técnicas mixtas", muestra una preferencia especial hacia la imprenta -- el uso de clisés, como en el presente caso -- y ha elaborado una temática basada en el contrapunto plástico de la madera con el metal.

DIEGO PETTINELLI (italiano - 13), con su compatriota DAL POZZO, son los clásicos de la presente muestra, en consecuencia lo ya escrito sobre el citado, sirve como elemento introductorio en el trabajo -- de PETTINELLI.

JOSE RUEDA (argentino - 14). Los niños son material predilecto de los temas de RUEDA, xilógrafo finísimo, de formas envolventes que circundan el especial mundo de la niñez, al que, quizás no trata -- de penetrar para denunciar, sino presentar para ser comprendido. -- El color en plancha es un elemento que funciona claramente en la -- intención de la imagen central.

ABEL BRUNO VERSACCI (argentino - 15), preferentemente volcado al -- tratamiento de una temática trágica, preocupación por el destino -- del hombre, su falta de libertad, su propio encierro. VERSACCI ha pasado numerosas etapas pero todas están unidas por un "cordón umbilical" que le pone un sello distintivo a su obra, además es un -- xilógrafo que comprendió hace muy pocos años que el color no perturbaba su obra, intensamente dramática, para ello dotó a ese uso del color de una carga tremendamente expresionista, manos crispadas, ojos desorbitados, figuras cuasi esqueléticas se "entonan" -- perfectamente en composiciones que "gritan" (a pesar de la aparente contradicción) injusticias.

////

/////

EDGARDO-ANTONIO VIGO (argentino - 16) cierra este panorama con una xilografía donde el color y el negro son utilizados una vez más para denunciar en un diálogo aparente, la falta de comunicación.

- - - - - 0 - - - - -